

Larsen Love

Performance d'improvisation poétique et sonore

Sophie Berger & Fabrice Melquiot

COSMOGAMA

Une performance d'improvisation poétique, sonore et textuelle

Il ne suffit pas d'écrire dans son coin. Quittons les chambres, fermons les bureaux. Machines en bandoulière, livres à l'appui, sans renier son savoir-faire, en engageant son savoir-être. Il ne suffit pas de lancer des sons sur les ondes. Mettons l'écoute en scène. Au cœur de l'assemblée, apprendre à conjuguer avec des verbes dangereux : écrire, écouter, recueillir, bouleverser, partager.

Quand les mouvements littéraires se bornent à farcir des revues, quand les chapelles pleurent l'absence de fidèles, quand les cercles sensibles se réduisent ou s'enlisent, cherchons à faire autrement. Ouvrons la cuisine, dépiautons le poulet en public, mettons les mains dans le moteur des poèmes, ne craignons pas le cambouis, courons le risque de foirer la forme rêvée.

Larsen Love est une performance d'improvisation poétique et sonore qui réunit la réalisatrice son Sophie Berger et l'écrivain-performer Fabrice Melquiot.

Dans un espace cabarettique et relax, ils vont chercher des poèmes in situ et sur le vif, à partir d'un échange avec le public. S'armant de la sonothèque personnelle de Sophie, d'un souvenir recueilli dans l'assistance par Fabrice, de 7 mots choisis par les spectateurs dans des recueils à disposition, d'un objet sonore imposé et d'autres contraintes salutaires, ils ont dix minutes pour composer en live un poème sonore et textuel.

Les deux postes se font face, en diagonale tendue. Le public est installé à proximité, comme autour d'un ring. *Larsen Love* se déroule en 3 manches, pour 3 poèmes.

Dans la première phase, celle de construction, Fabrice murmure sa cuisine au micro, répétant les 7 mots du cut-up, ainsi que les motifs conservés du récit de souvenir ; cette scansion en catimini est poreuse aux tentatives sonores de Sophie qui écrit en parallèle ; à la volée, un son peut trouver son écho au cœur des vers. Au fil de cette recherche, de ces tâtonnements, s'ouvrent des paysages, s'organisent des images, s'affirment des rythmes, viennent des vers.

Tout en creusant son répertoire de sons, Sophie peut jouer à capter et déformer au looper sa propre voix ou celle de Fabrice (delay, réverbération, etc). D'esquisse en esquisse et dans la plus grande urgence, l'écriture irrigue le son et le son l'écriture, comme dans une dyade. D'appel en appel, de provocation en provocation, dans ce chantier à ciel ouvert, un poème sonore va naître en direct, à quatre mains. Coup pour coup, caresse pour caresse, cri pour cri, jusqu'au trop-plein.

Ici, le larsen est entendu comme un dialogue amoureux, incisif et joueur, entre le micro et l'enceinte, dialogue basé sur la surenchère et soumis au défi de l'instant.

Note sur l'espace

Larsen Love invite à l'échange, à la proximité, à la détente autant qu'à la concentration. Les spectateurs ont un statut ambigu : ils sont à la fois partenaires, convives et témoins. Soucieux de créer une assemblée homogène et confortable, nous privilégions la constitution d'un espace cabarettique : un carré incluant assises et appuis (chaises, fauteuils, transats, poufs, tables de bar). L'hétéroclisme du mobilier utilisé pour aménager l'espace n'est pas un obstacle. Les deux postes des artistes se font face, en diagonale, à distance d'au moins trois mètres l'une de l'autre. Assises et appuis embrassent cette ligne de tension fondatrice de l'assemblée. Si le lieu le permet, le public peut boire un verre durant la performance.

Exemples de poèmes écrits en moins de dix minutes et en public

7 mots donnés par le public

Photo
Escaladé
Enragé
Secondaire
Guerre
Palpitations
paillettes

Poème

Nous fermons les yeux, les blessures suintent derrière
des écrans de fumée rouge
Nous poussons des cris
Les téléviseurs sombrent dans la mer des mensonges
Nous poussons des cris et les cris nous poussent comme
des ailes de plomb avec pour racines nos omoplates de
carton
Nous honorons des criminels encravatés, de petits chefs,
des héros secondaires, des homoncules couverts de fa-
rine
Nous poussons des cris
Nous perdons la note de piano qui sonnait déjà dans le
placenta de nos mères
Nous poussons des cris
Nous craignons que les lendemains ne portent aucune
promesse à leurs branches d'arbres dessinés par des
futuristes à paillettes
Nous désirons faire mieux, nous n'y parvenons pas
Nous poussons des cris
Nous admirons des cons, des salauds, des idiots, d'or-
dinares baudruches de kermesse, des imbéciles, des
balourds, des qui renoncent, des qui se vantent
Nous poussons des cris
Nous défaisons nos rêves
Nous poussons des cris
Nous nous aimons malgré tout
Nous poussons des cris
Nous reprenons tout à zéro, à loisir, en riant, comme
des fainéants dont la vie repose sur du sable
Nous poussons des cris
Nous dormons mal
Nous poussons des cris
Nous murmurons à l'aide
Et rien tu vois
Mon amour
Rien

7 mots donnés par le public

Amour
Rocher
Étalon
Débris
Tic-Tac
Étiolé
Sperme

Poème

Étiolée
Sur trois pieds de cristal
C'est une table
Qui décline dans un coin
De salon aux rideaux rayés
Gris et bleus
Je crois bien que je suis né dans ce coin de salon un
très beau jour de futur
Sur un rocher que gardait le silence des vagues que
j'avais dans la tête
C'est une table et c'est un lit
C'est une table et c'est l'échographie de mon cœur une
fois sorti de son logement
C'est un cœur sur une table
C'est une table qui écrase ses trois pieds sur un cœur
c'est le mien c'est le tien je ne sais plus peu importe
tous les cœurs se valent quand ils sont brisés
C'est une table dont on parle à la radio parce que c'est
la dernière des tables
La dernière
La dernière table où s'est assis l'amour
Avant d'être emporté par une onde par un loup par un
fauve
Avant d'être emporté sur la croupe étincelante d'un
étalon de bois
Comme une relique sainte
Comme un os arraché à la cuisse d'un dieu
Débris sacré d'amour sacré
Assis jadis à cette table
Attendant qu'au galop un tic-tac le sauve de l'obscurité
Étiolée
Comme une goutte de sperme sur les lèvres d'une sta-
tue
Dans un jardin
Où rien ne bouge
Sinon cette table
La dernière table
La dernière
La dernière table où s'est assis l'amour

7 mots donnés par le public

Littéraire
Diamant
Silence
Voisine
Inachevé
Ours
Myope

Poème

Inachevé l'échec et mat de l'alouette dans le jeu d'ombres du
feuillage
Inachevé la roulette russe de tes deux yeux dans le barillet qui
me regarde
Inachevé l'as de pique tombé de ma manche de poker menteur
Inachevé la peur de oh comment dire
La peur de
Comment dire
C'est si bête
De le dire le dire comme ça
Te perdre
Cette peur-là de
Te perdre
Comme si tu étais une partie de blackjack
Une écharpe
Un souvenir d'enfance
Va savoir
Inachevée la Grande Ourse où tu dormais la tête contre un
oreiller de plumes et une main sur mon torse
Inachevées les constellations admirées
Inachevés les silences de plomb tirés de carabines indignes
Inachevés le refrain littéraire des fontaines
A la claire toi
J'ai bu le mauvais sang
Ça m'a flingué le bide
Ça m'a vrillé l'intestin
Ça m'a lessivé le cœur
Comme quand Piccoli dit à Binoche
Que c'est fini
Tout ça
Fini
Tu peux rentrer chez toi
Ancien diamant
Nouvelle voisine
Voilà

7 mots donnés par le public

Royaume
Flamme
Horizon
Souffert
Allusion
Pareillement
Grêle

Poème

Prends distance, quatre flammes à ta suite, feux follets
de Bengale
Quitte, une valise à la main, treize cœurs de moineaux
dans la poche
Sous une grêle de fin du monde
Quitte
Quitte-la
Quitte-moi
Quitte les quais arpentés de nuit
Quitte les boutiques démunies
Quitte l'alphabet râclé à l'os
Capitule au dernier degré, dis je n'existe plus
Dis j'ai souffert, ça va
Dis, pareillement aux mers qui se replient sans cesse sur
elles-mêmes
Dis je me replie
En moi-même, sous une corne de brouillard plus épaisse
qu'un taureau musculeux
Je fais allusion à ce matin d'Espagne où nous allions
mourir l'un contre l'autre
À un balcon de fer forgé
Pareillement à tous ceux qui s'aimèrent - passé simple,
passé simple, passé simple -
Tu détestais le passé simple
Abandonne
Royaume et horizon
Tout est vaincu avant d'avoir été voulu
Délaisse
D'un seul pas
Bien net sur le sable
Lâche la laisse
Le voyage est un long flash qui oscille entre le blanc le
plus blanc
Et le noir le plus noir
Les photographies qu'on en tire
Sont floues comme des cadavres
Sur l'étal du poissonnier
Sois passager
Va
Rien ne te retient
Rien ne te retient
Rien
L'anneau de Saturne est un élastique multicolore

7 mots donnés par le public

Retour
Terrible
Perdu
Public
Lieu
Dégoût
Lien

Poème

Sans astre où chercher la réponse
Sans temps où brûler d'être
Je n'étais vraiment rien qu'un lieu sans lieu
Une erreur publique
Une affiche arrachée au mur du néant
Le craquement du pont d'un navire naufragé
Je revenais d'une eau sans eau
Retour où je n'avais pas d'histoire
J'avais vécu sous un vent sans vent
Retour où j'étais sans mémoire
Lieu sans lien
Plante aérienne j'avais la gueule cassée des pro-
jets qu'on lance au cœur terrible des forêts
Comme un cerf
Comme un sanglier
Comme un rai de soleil
J'allais naître et je ne le savais pas
J'allais naître d'un regard échappé des singulari-
tés
J'allais naître d'une main à la peau abîmée par
endroits
Reconnais-le mon amour
Que ta peau est abîmée par endroits
J'allais me défaire des dégoûts éprouvés quand je
vivais vivant de t'ignorer
Mourant de t'ignorer
C'est un amour et une salle de travail
C'est un amour et une sage-femme qui répète :
tout va bien, ça se présente bien, il est là, ça va,
ça va
C'est un amour et c'est la fenêtre d'une chambre
où tout commence
Parce que j'ai aimé ta peau abîmée par endroits
Aimé ta peau
Abîmées par endroits

Présentation des artistes

Sophie Berger

Sophie Berger est créatrice son et ingénieure du son pour la radio, le spectacle vivant, les expositions, les installations. Avec ses micros, elle a parcouru la France à pied au fil de la Loire. Elle s'est embarquée trois mois à bord d'un cargo sur les océans du globe à destination de la Chine ou des terres australes pour en rapporter des pièces sonores immersives, qui sont avant tout une invitation à écouter le monde. Ausculter des territoires pour en capter la pulsation sonore. Ses pièces sont diffusées sur France Culture, ARTE Radio, La RTBF et dans de nombreux festivals. Elle a reçu le prix d'art sonore Pierre Schaeffer (Phonurgia Nova) pour LOIRE en 2013. Elle crée pour le spectacle vivant notamment avec Anne Thérion et, collabore depuis 2022 avec Fabrice Melquiot sur des performances ou des créations pluridisciplinaires.

Site internet : www.sophieberger.com

Fabrice Melquiot

Fabrice Melquiot est écrivain et performer. Il est l'auteur d'une soixantaine de pièces de théâtre, de romans graphiques pour la jeunesse et de recueils de poésie. Il a également écrit une vingtaine de fictions radiophoniques et des chansons. Il est aujourd'hui l'un des auteurs de théâtre contemporain français les plus joués et les plus traduits. Son travail est régulièrement récompensé (SACD, Académie française, Syndicat de la Critique, etc). Il a été associé à plusieurs théâtres et compagnies (Théâtre de la Ville – Paris, CDN de Reims, Vire ou Poitiers, scènes nationales de Sète, Le Mans, Scènes du Jura). Il a dirigé de 2012 à 2021 le Théâtre Am Stram Gram de Genève, Centre international de création pour l'enfance et la jeunesse. Depuis 2021, il est membre fondateur et directeur artistique de Cosmogama, atelier de création de formes artistiques pluridisciplinaires.

site internet : www.fabricemelquiot.fr

Présentation de la structure

Cosmogama

Atelier de création de formes artistiques pluridisciplinaires

L'Atelier de création, de production et de diffusion de formes artistiques pluridisciplinaires Cosmogama conçoit, développe et met en œuvre des concepts inédits où dialoguent l'écriture, le théâtre, la cuisine, la danse, le cirque, la musique, la performance, l'installation, la photo, la vidéo, les arts plastiques.

Ancrée dans le domaine culturel et réunissant plus de cinquante artistes internationaux – écrivains, danseurs, comédiens, musiciens, cuisiniers, magiciens, plasticiens, circassiens, etc. –, Cosmogama promeut une culture joueuse, ouverte à la rencontre, experte en tentatives. Elle privilégie l'expérience ludique, sensible, intelligente, solidaire, au plus près d'autrui.

Nos terrains de jeu sont illimités ; théâtres, musées, salles de classe, places publiques, clairières, grottes souterraines, piscines, jardins, etc. Nous croyons dans la nécessité de faire entendre et de faire voir, de donner à comprendre et de donner à sentir, dans les interstices du monde qui échappent aux diktats, en mêlant nos langages, nos mémoires, nos imaginaires, au nom de l'invention.

Cosmogama est un ensemble de savoir-faire au service d'institutions culturelles, de communes, de régions, d'entreprises ou de particuliers qui veulent placer les arts au cœur du monde.

Tous les chemins passent par l'essai et mènent à la forme ; ce qui compte en premier, disait Pasolini, c'est l'amour des gens.

Site internet : <https://cosmogama.com>